Oleos y Grabados

Juan Antonio Roda

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

Museo de Arte Moderno La Tertulia
Cali - Colombia - Septiembre de 1988

JUAN ANTONIO RODA

OLEOS Y GRABADOS

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

RODA Y EL PAISAJE IDEAL

Sabemos bien, que es dificilísimo, si no inalcanzable, copiar la realidad del mundo a través de la pintura. El descubrimiento de la fotografía en 1840 hizo que los pintores se alejaran casi definitivamente de este propósito, pues la cámara fotográfica y después el cine, habían sacado del juego a los pintores clásicos que pretendían "copiar" la realidad visual.

Antonio Roda, es un pintor, que aunque se ha distinguido por su aguda observación y también por su gran habilidad en el dibujo, siempre ha tenido presente la lección de que la verdad y la realidad de la naturaleza, está para inspirar y no para ser copiada.

En anteriores etapas su pintura ha tocado en varias oportunidades el tema del paisaje, muy en especial cuando realizó las series de Las Tumbas, y Las Ventanas de Suba. Sin embargo yo siempre he visto en la pintura de Juan Antonio, aun en sus Auto–rretratos, Felipes, y en otros temas que ha realizado durante varios años, a un pintor en busca de un paisaje ideal. Creo que en estos cuadros que se iniciaron en los últimos dos o tres años, durante su estadía en Barcelona, son para Roda el comienzo de una nueva y maravillosa etapa dominada por el color, por el espacio equívoco del lienzo y por el tema del paisaje.

El paisaje que nos muestra Roda es un paisaje ideal al que está llegando felizmente y que es el resultado de tantos años de observación, tenacidad y lucha por encontrar el tema que tenía que tener su pintura. Cuando hablo de "tema", me refiero al tema de fondo, el que apasiona, el que sale y se desliga de todos los "cuentos" y que por encima de todo se impone.

Este paisaje ideal, ideal digo porque allí no se ven árboles, ni prados ni flores perfectamente definidas, ni tampoco hay cordilleras, ni nubes, tiene como protagonistas que lo definen como tal, la luz y el color principalmente y estos conforman atmósferas sensoriales que mágicamente transforman el pigmento del óleo y las manchas y trazos en sensación de paisaje.

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

Estos nuevos cuadros también son una celebración de la magia visible del color. El efecto de luz y color en estos paisajes es fuerte, definitivo y sensorial, como lo son los aromas y los sabores de las cosas, definiendo a Roda como un colorista sabio que ejerce su dominio plenamente para dar a cada cuadro la poesía que requiere la buena pintura.

Y ahora, cuando me refiero al espacio "equívoco" del lienzo, debo explicar que el espacio bidimensional del cuadro produce una tercera dimensión ilusoria. Esta tercera dimensión es equívoca porque no es real, pero es la más complicada de las tres, y el pintor que entiende su idiosincrasia y la usa en su favor, generalmente resulta ser un gran maestro. Este factor equívoco del lienzo lo maneja Roda para crear el tema de sus paisajes ideales con maestría, pues colores, manchas y pinceladas se combinan de manera insospechada para crear la sensación paisajista que persigue el artista.

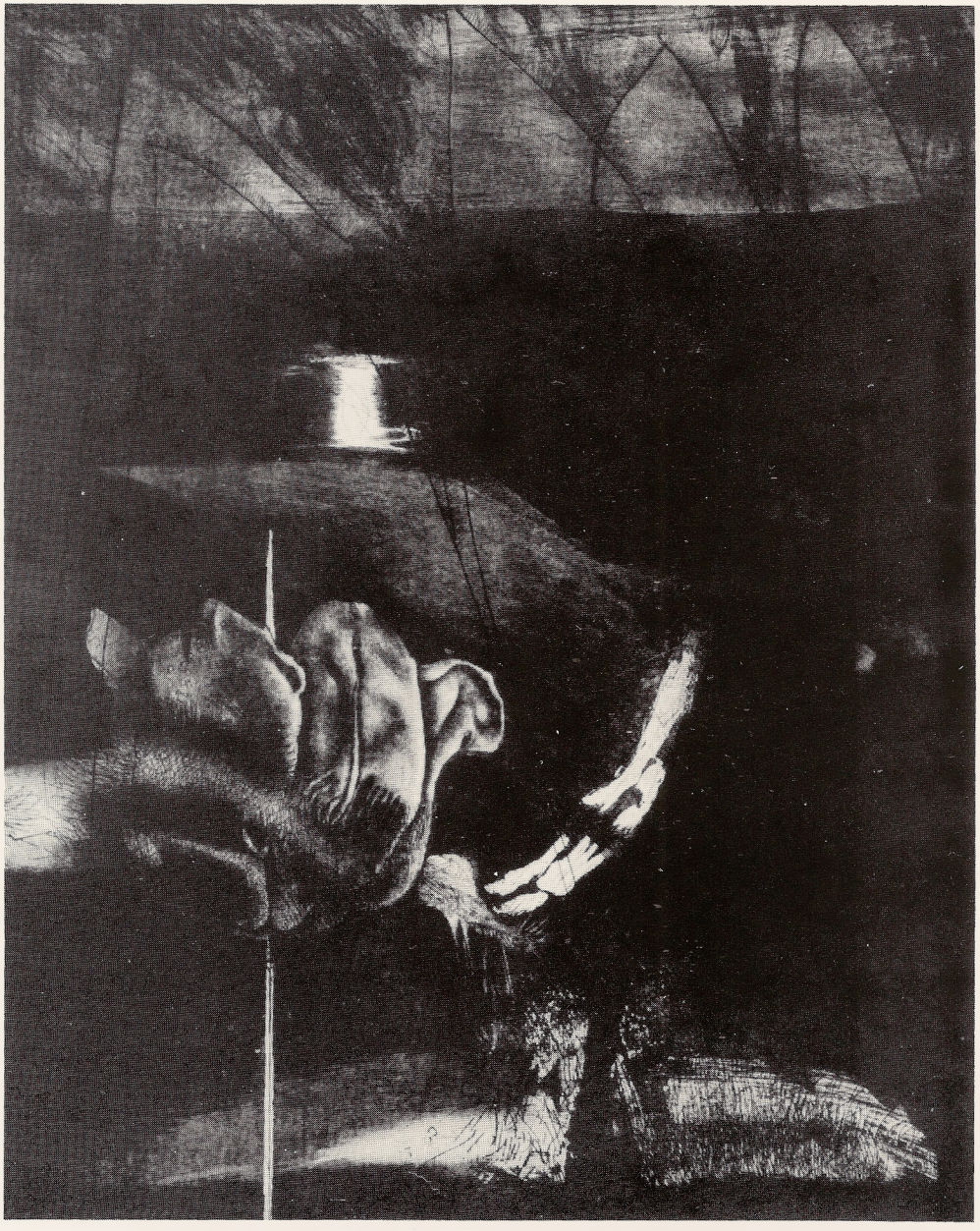
Y ahora que Roda ha regresado a Bogotá, es interesante ver como los cuadros se parecen, cada vez más, a paisajes de nuestro trópico. Es decir, que aunque son paisajes ideales, estos cuadros son paisajes tropicales. Uno se siente penetrando el desorden de una vegetación salvaje, acompañando el desenfrenado y libre trazo del pincel que lleva al pintor por caminos desconocidos, inesperados... peligrosos también, pero que la esperanza de encontrar algo fantástico y nunca soñado, hacen que el artista se deje llevar como enamorado, por la acción de pintar.

Si la realidad del mundo no se puede lograr en el arte por medio de la copia de la realidad visual, sí puede el artista competir con esa realidad creando e inventando su propio mundo. Así lo hace Juan Antonio Roda, creando estos hermosos cuadros, sus paisajes ideales.

Santiago Cárdenas Arroyo

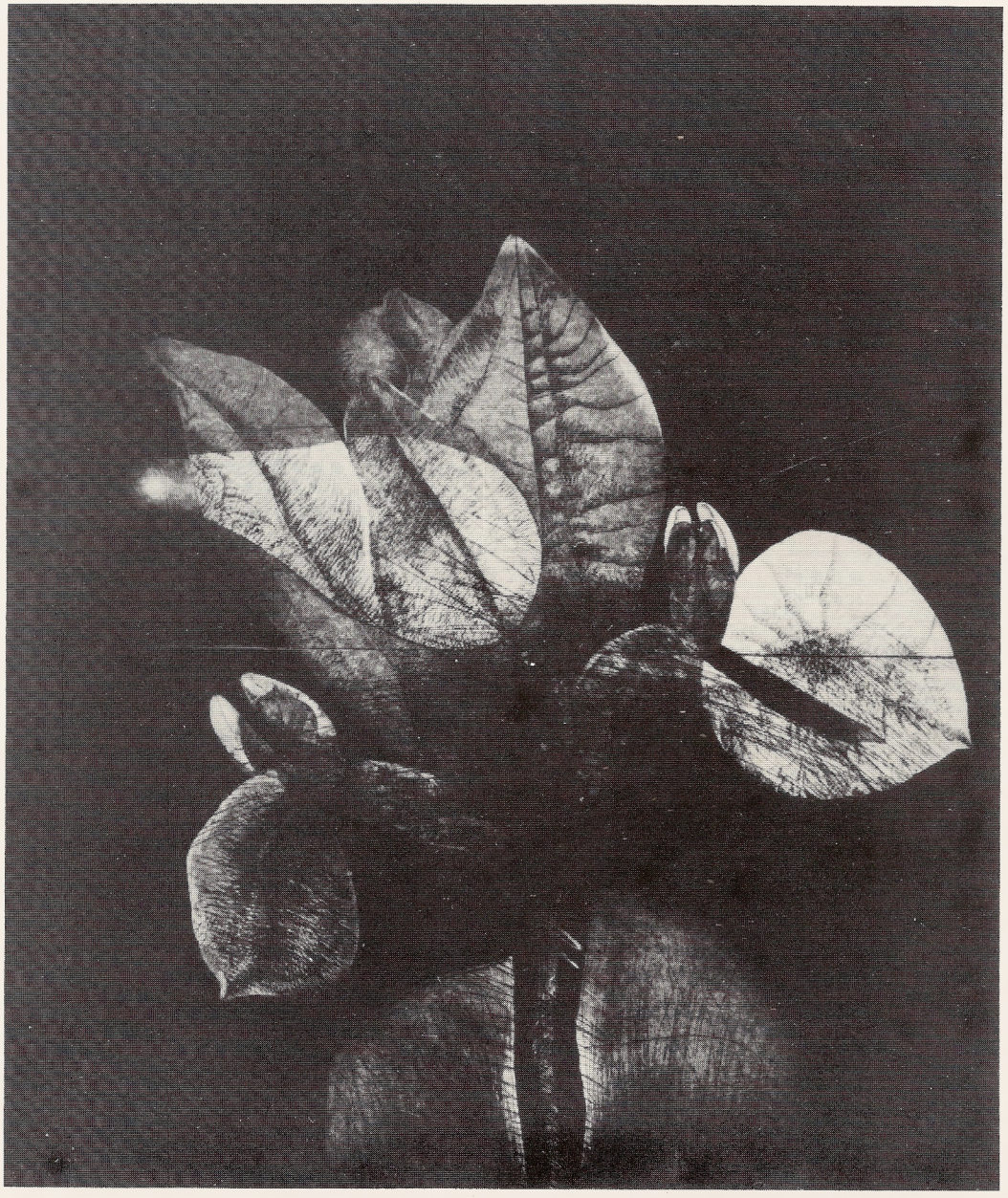
Bogotá, julio de 1988

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.



Flora No. 5

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.



Flora No. 6

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

Flora No. 10

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

Flora No. 10

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

Juan Antonio Roda

BIOGRAFIA

1921 Nace en Valencia, España, el 19 de noviembre. Autodidacta.
1950 Viaja a París con una beca del gobierno francés.
1955 Llega a Colombia.
1970 Adquiere la nacionalidad colombiana.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1946 Galería Pictoria, Barcelona.
1949 Galería Syra, Barcelona.
1951 Galería Caralt, Barcelona.
1953 Galería Kleber, París.
1955 Galería Vayreda, Barcelona.
1958 Galería Roland de Aenlle, Nueva York.
1958 Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá.
1959 Biblioteca Nacional, Bogotá.
1960 La Tertulia, Cali.
1961 Galería El Callejón, *El Escorial,* Bogotá.
1965 Museo de Arte Moderno, *Los Felipe IV,* Bogotá.
1966 Galería Arte Moderno, dibujos, Bogotá.
1967 Biblioteca Nacional, *Retratos,* Bogotá.
1967 Biblioteca Luis Angel Arango, *Autorretratos,* Bogotá.
1968 Galería Marta Traba, *Cristos,* Bogotá.
1968 Galerie 5, Ginebra.
1970 Galería 70, *Así es,* dibujos, Bogotá.
1970 Galería San Diego, *Las ventanas de Suba,* Bogotá.
1971 Galería El Callejón, *Retrato de un desconocido,* grabados, Bogotá.
1972 Galería 7 - 7, *Risa,* grabados, Bogotá.
1972 Museo de Arte Moderno, *Retrospectiva,* Bogotá.
1972 Galería Banco Grancolombiano. *Retrato de un desconocido,* Medellín.
1973 La Tertulia, *Retrospectiva,* Cali.
1973 Museo de Bellas Artes Caracas.
1974 Galería Belarca. *El Delirio de las monjas muertas,* Bogotá.
1974 II Salón de Lima, Medellín
1976 Galería Meindl, *Amarraperros,* grabados, Bogotá.
1976 Galería Librimundi, *El Delirio de las monjas muertas,* Quito.
1978 La Galería, *Amarraperros,* Quito.
1978 Galería Noble Polans, *El Delirio de las monjas muertas, Amarraperros,* Nueva York.
1979 Museo de Arte Moderno, *Los objetos del culto,* pinturas, Bogotá.
1984 Bienal Internacional Arte Gráfico, Fredrikstad, Noruega.
1984 Pintado en Colombia; Madrid.

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.

©Digitalizado por el Museo La Tertulia - Cedoc.